

Keynote

August 31st, prof. Federico Zanettin, h. 9-12

Comics translation & comics translators

The lecture will explore the translation of comics as a dynamic interplay between text, image, and culture. The first section will trace the historical development of regional graphic narrative traditions, highlighting how reciprocal influences shaped distinct stylistic conventions. It will outline key strategies for managing localization, editorial constraints, and cultural adaptation. The second part will shift to practical application, addressing the specific challenges translators face through hands-on activities. We will analyze English-Italian case studies, including works by Disney authors, Alan Moore, Art Spiegelman, and Deena Mohammed. These examples will illustrate how translation decisions impact genre, audience reception, and the visual-verbal balance.

Translation theory: Arab, Chinese and Japanese traditions and practices

1. Arab

Giulia Aiello

01/09/2026 - 9:00-11:00

1. Il fumetto arabo: nascita, diffusione e trasformazioni contemporanee

Questa lezione offrirà un'introduzione alla nascita e allo sviluppo del fumetto arabo, dalle prime pubblicazioni destinate all'infanzia fino alla comparsa di forme di fumetto rivolte a un pubblico adulto. Verrà analizzato il ruolo pionieristico del Libano nella storia del fumetto arabo e, in particolare, la nascita di nuovi spazi di produzione collettiva, con un focus particolare sul collettivo Samandal, fondato a Beirut nel 2007. La lezione esaminerà inoltre il ruolo del fermento culturale e politico precedente e successivo alle rivolte del 2011 (le cosiddette Primavere arabe) nella diffusione del fumetto indipendente nella regione. A partire da collettivi come Tuk Tuk in Egitto, si discuterà di come il fumetto sia diventato un importante strumento di espressione artistica, critica sociale e sperimentazione narrativa. La lezione si concluderà con una riflessione sulla questione linguistica, relativamente al ruolo dell' *'āmmiyyah* (arabo colloquiale) e alle sue possibilità espressive all'interno del fumetto contemporaneo.

01/09/2026 - 11:30-13:30

2. Temi e linguaggi del fumetto arabo contemporaneo

La seconda lezione proporrà un approfondimento di alcune delle principali tematiche affrontate dal fumetto arabo contemporaneo, attraverso un'analisi ravvicinata di due casi studio: Libano ed Egitto. Per quanto riguarda il contesto libanese, l'attenzione sarà rivolta alla prima generazione di autori legati al collettivo Samandal, tra cui Lena Merhej, Mazen Kerbaj e Jana Traboulsi. Verranno analizzati in particolare i temi della memoria, della guerra civile e della migrazione, centrali nelle loro opere e nelle modalità con cui il fumetto elabora esperienze individuali e collettive. Il caso egiziano permetterà invece di esplorare il rapporto tra fumetto, rivoluzione, immaginari del futuro e rappresentazioni distopiche. Particolare attenzione sarà dedicata alla graphic novel *Metro* di Magdy el Shafee, considerata una pietra miliare nella storia del fumetto arabo contemporaneo, e al lavoro di autori e autrici come Ganzeer e Deena Mohamed. Attraverso questi esempi, la lezione mostrerà come il fumetto arabo contemporaneo costituisca uno spazio di sperimentazione estetica, riflessione politica e ridefinizione delle forme narrative.

2. Chinese

Damian Mandzunowski, September 1, h. 9-11

Translating Lianhuanhua: Collaborative Academic Translation of Chinese Socialist Comics

This talk explores the distinct dynamics of academic translation, focusing specifically on historical texts and Chinese socialist comics (lianhuanhua 连环画) as practiced in the ChinaComx project. Unlike commercial translation, which is largely product-driven, bounded by strict deadlines, and tailored to specific market contexts, academic translation is often defined by the process itself. Ranging from classroom assignments to large-scale collaborative research projects, academic translation relies on a meticulous, detail-oriented engagement with a text over an extended period. While commercial translation can sometimes be rushed under pressure, and academic translation prone to endless deliberation, both fields have much to learn from each other.

Drawing on my involvement in two ongoing collaborative projects—Revisiting the Revolution: Engaging Chinese Scholarship Through Collaborative Translation (since 2021, <https://networks.h-net.org/group/pages/20033515/revisiting-revolution>) and the ChinaComx/Translations space (since 2022, <https://chinacomx.github.io/translations/>) which will soon host 20 published

lianhuanhua translations—this talk delineates the key elements guiding academic translation of Chinese visual-textual material. I will outline our standard workflow, task division, and the handling of archival texts, alongside strategies for open-access publishing. By examining specific case studies from the ChinaComx translation space, I will highlight the unique practical and historical challenges of this medium. This includes navigating the distinct spatial mechanics of lianhuanhua, where traditional text boxes beneath images dictate a different translation rhythm compared to standard comic speech bubbles; the difficulty of deciphering dense socialist jargon and political vernacular from the 1950s to 1980s without overwhelming the reader with footnotes; and the pressing dilemma of whether—and how—to integrate AI into the workflow, particularly given the limitations of machine translation when faced with historical ideological idioms and the OCR challenges of degraded print materials.

Nick Stember, September 2, h. 9–11

The Gods Must Be Crazy: On translating Sinophone comics

In this talk I will be sharing my personal experiences translating (and researching) Chinese comics over the past decade and a half, with a focus on fantasy and the supernatural. The first objective of this talk is to share some practical advice on getting established and working with clients. The second objective of this talk is to discuss the specific challenges of translating Chinese comics, whether for an academic audience (if you go into research) or a more general one (if you go into publishing). Here I will be talking about two projects I worked on as a translator and letterer: Books from Taiwan from 2016 to 2019; and the New East Storytelling project at the National Museum of Denmark in 2024. In both projects, fantasy and supernatural elements were very prominent, requiring creativity and cultural sensitivity in terms of worldbuilding and managing audience expectations. In addition to sharing some of the specific textual and visual strategies that I found useful, I will also touch on the larger historical context for the repurposing of Daoism and Chinese folk religion in popular culture.

3. Japanese

Rebecca Suter, August 31 h. 14-16, September 2 h. 9-11.

Storia del manga in Giappone e sua ricezione a livello globale

La lezione ripercorrerà in chiave cronologica la storia del manga, dalle sue origini transnazionali nelle vignette satiriche dell'epoca Meiji e nelle riviste Ponchi e Pakku alla sua ricezione globale contemporanea. Problematizzando l'idea diffusa del manga come forma espressiva quintessenzialmente giapponese, metteremo in luce la genealogia ibrida del manga, soffermandoci sulle specificità grafiche che ne hanno segnato l'evoluzione – *layout, gutter, lettering* a stampa anziché manoscritto, articolazione di parole e immagini sulla pagina, uso delle onomatopée, etc. Esamineremo il ruolo del manga nel dopoguerra come intrattenimento popolare a basso costo in un contesto di crisi economica e la sua connessione con altre pratiche culturali come il *kamishibai*, per poi affrontare la struttura industriale ed editoriale del settore e il suo impatto su forme narrative e grafiche, tra produzione mainstream e circuiti alternativi come il *gekiga*. Dedicheremo attenzione particolare al sistema delle riviste e alla segmentazione per generi ed età – *shōnen, shōjo, seinen, josei* – e al loro impatto sulla diversificazione stilistica e tematica del manga. Infine esamineremo la circolazione internazionale del manga e fenomeni come il *gaijin* manga, interrogandoci sulle dinamiche di appropriazione, ibridazione e autenticità che ne caratterizzano la ricezione globale nell'era contemporanea.

Workshop

1. Arab

Luce Lacquaniti

September 2, h. 10-13 and 14-17 Messaggi diversi per pubblici diversi?
Shubbek Lubbek di Deena Mohamed e i possibili approcci alla traduzione di un fumetto del sud del mondo, 6h

September 3, h. 10-13 and 14-17 Le lingue del fumetto arabo: diglossia, multilinguismo e registri, 6h

September 4, h. 9-13 Tradurre le immagini in un fumetto arabo: senso di lettura, paesaggi visivi e vincoli spaziali, 4h

September 7, 10-12: Correzione "didattica" prove, 2h

2. Chinese

Maria Teresa Trucillo, Workshop A

September 1, h. 11-13: Il fenomeno *danmei* in Italia. Il gran maestro della scuola demoniaca: contesto e pratiche di traduzione, 2h

September 3, h. 9-12: Transmedialità de Il gran maestro della scuola demoniaca e adattamento manhua. Laboratorio di confronto e traduzione, 3h

September 4, h. 14-17: Tradurre l'atmosfera: Riposa in pezzi di Karmarket, 3h

September 7, 9-10: Correzione "didattica" prove

Elisabetta Bellizio, Workshop B

September 2, h. 11-13: Tradurre il fantastico: Vagabondaggi di Zao Dao, 2h

September 3, h. 14-17: Un'adolescenza nella Cina degli anni Novanta: Golo Zhao". Tradurre ricordi, cultura pop e identità generazionale, 3h

September 4, h. 9-12: "Il figlio di Taiwan tra storia, identità e plurilinguismo", 3h

September 7, 10-11: Correzione "didattica" prove

3. Japanese

Paolo La Marca, Workshop A

September 1, h. 9-12: Revisione editoriale del manga: criteri, procedure e responsabilità, 3h

September 3, h. 14-16:30: La traduzione del manga: difficoltà, insidie e strategie risolutive, 2h e mezza

Stefano Lo Cigno, Workshop B

September 1, h. 14-16:30: Tra romanzo e fumetto I, 2h e mezza

September 4, h. 14-17: Tra romanzo e fumetto II, 3h

Asuka Ozumi, Workshop C

September 2, h. 14-17: Dialoghi vivi e credibili: variazione linguistica e role language, 3h

September 4, h. 9-11: Legislazione, diritto d'autore, come approcciare le case editrici, 2h

September 7, h. 9-11, Correzione "didattica" prove